

PROGRAMME

España

(*Le Triangle des Civilisations*)

Dominique Metzlé
Baryton Basse et Harpe
Flûtes et Percussion

PROGRAMME

ESPAÑA

(Le Triangle des Civilisations)

1- Chants des Pèlerins (Livre Vermeil de Montserrat)

- O Virgo splendens (Instrumental)
 - Stella splendens
 - Los set gotxs
- Mariam matrem (Instrumental)
 - Imperayritz
 - Ad mortem festinamus

2- Chants de l'Exil (Romances Séfarades)

- Hija mia
- La galana y el mar
- La Rosa enflorece
- Durme, Durme (Instrumental)
 - Buenas Noches

3- Résonances Arabo-Andalouses

- Qoum tara
- Üsküdar'a
- Al bint achalabiyya (Instrumental)
 - 'Ouyoun el kalam
 - Imlaya

À propos d'Al-Andalus...

Au VIIIe siècle, les conquérants arabes s'établissent en Espagne. Musulmans, Juifs et Chrétiens cohabitent alors pacifiquement dans la péninsule. Durant plus de sept siècles, cet équilibre tripartite perdurera, faisant de la péninsule ibérique un modèle sinon de tolérance, du moins de respect mutuel. Ainsi, au milieu du Xe siècle, le calife de Cordoue célèbre avec éclat la fête chrétienne de la Saint-Jean en organisant des courses de chevaux ; Tolède conserve, sous la domination musulmane, des archevêques catholiques. Au XIIe siècle, Maïmonide, rabbin, philosophe et médecin (1135-1204), exerce son art en toute liberté et publie ses œuvres à Cordoue, en terre d'Islam et Alphonse X le Sage (1252-1284), roi de Castille, projette d'ouvrir à Murcia une université commune aux chrétiens, aux musulmans et aux Juifs. Ceci a contribué à forger l'image d'une Espagne médiévale idéale, celle où trois civilisations auraient vécu en harmonie et en bonne intelligence.

Mais vers la fin du XVe siècle, sous l'impulsion de la Reconquista, et l'avènement d'Isabelle la Catholique, cette Reconquête s'accompagne d'un double mouvement de population : on expulse les occupants et on les remplace par des colons venus du nord. On n'autorise qu'exceptionnellement les musulmans à rester sur place.

Mudéjares (Musulmans) et Sefardi (Juifs) s'établiront sur le pourtour méridional et oriental de la Méditerranée, essentiellement vers les pays d'Afrique du Nord et l'empire Ottoman. Ils éprouveront longtemps un ambigu sentiment d'injustice face à cette spoliation, et de tendresse nostalgique pour une terre qui a été celle de leurs ancêtres.

L'abbaye catalane de **Montserrat** bénéficiera d'une grande popularité, grâce à sa proximité avec le chemin de St Jacques de Compostelle et aux cohortes de nombreux pèlerins qui y cheminent. Le **Livre Vermeil**, rescapé d'un incendie de l'abbaye, est constitué de neuf chants, dévolus à la Vierge, dont certains ont été composés pour la danse.

Les **romances séfarades** évoquent la mer et les différents moments de la vie des communautés judéo-espagnoles de Méditerranée orientale, depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par les berceuses, les comptines enfantines, les chants de mariage, etc.

La lyrique **arabo-andalouse**, quant à elle, célèbre avec nostalgie les bienfaits de l'Amour et du Vin, sur cette terre paradisiaque baptisée « Al-Andalus » (Espagne).

Chemins de St Jacques

	population chrétienne, ou en majorité chrétienne ou mozarabe	1096	date de reconquête des principales villes
	population en majorité néo-musulmane (muwallads)		1359 université chrétienne et date de fondation (Estudio General)
	population en majorité arabe (mawlàs)		limites des royaumes du XIII ^e siècle
	avances successives de la « Reconquista »		

Stella Splendens

Stella splendens in monte
Ut solis radium
Miraculis serrato
Exaudi populum.

Concurrunt universi
Gaudentes populi
Divites et egeni
Grandes et parvuli
Ipsam ingrediuntur
Ut cernunt oculi
Et inde revertuntur
Graciam repleti.

Principes et magnates
Extirpe regia
Seculi potestates
Optenta venia
Peccaminum proclamant
Tundentes pectora
Poplite flexo clamant
Hic Ave Maria.

Cetus hii aggregantur,
Hic ut exhibeant
Vota, regradantur
Ut ipsa et reddant
Aulam istam ditantes,
Hoc cuncti videant
Localibus ornantes
Soluti redeant.

Cuncti ergo precantes
Sexus utriusque,
Mentes nostras mundantes
Oremus devote
Virginem gloriosam
Matrem clementie
In celis graciosam
Senciamus vere.

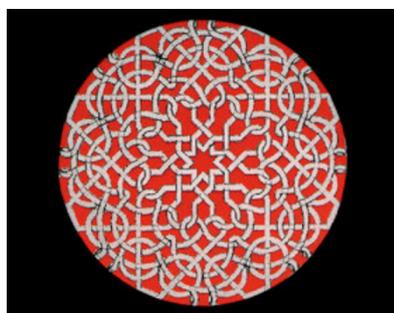
Étoile qui brilles sur la montagne
sertie de miracles,
telle un rayon du soleil,
exauce ton peuple.

Tous les peuples accourent ensemble,
pleins de joie ;
riches et pauvres,
grands et humbles
gravissent la montagne
pour voir de leurs yeux
et en redescendent
remplis par la grâce.

Les princes et le grands,
ceux de souche royale
les puissances du siècle,
une fois le pardon de leurs péchés obtenu
le proclament
en se frappant la poitrine.
C'est ici qu'agenouillés
ils clament « Ave Maria ».

Ces foules s'assemblent
ici pour présenter leurs requêtes,
dire leurs remerciements,
et pour remplir leurs voeux.
Elles peuplent cette cour.
Puissent-ils tous voir ce spectacle,
l'orner de leur joie,
et puissent-ils repartir délivrés.

Tous alors,
de l'un et l'autre sexe,
purifiant notre âme par l'oraison,
prions avec dévotion
la Vierge glorieuse
la Mère de clémence.
Puissions-nous la voir dans les cieus,
vraiment, elle qui est pleine de grâce.

Los set gotxs recomptarem

Los set gotxs recomptarem
Et devotament xantant,
Los set gotxs recomptarem
Et devotament xantant,
Humilment saludarem
La dolca verge Maria.

Ave Maria, gracia plena
Dominus tecum, Virgo serena.

Verge: fos anans del part
Pura, e sens falliment
En lo part, e près lo part
Sens negun corrupiment:
Lo Fills de Deus, Verge pia
De vos nasque verament.

Verge: estant dolorosa
Per la mort del Fill molt car
Romangués tota joyosa
Can lo vis resuscitar
A vos, mare piadosa,
Primer se volch demostrar.

Tots donques nos esforcem,
En quotta present vida,
Que peccats foragitem
de nostr'anima mesquina,
E vos, dolçe Verge pis,
Vuyllats-nos-ho empetrar.

Les sept joies je conterai
En chantant dévotement,
Les sept joies je conterai
En chantant dévotement,
Humblement honorerai
La douce Vierge Marie.

Je te salue Marie, pleine de grâce ;
Que le Seigneur soit avec toi, Vierge de pureté.

Vierge, avant d'enfanter
Tu étais pure et immaculée,
Pendant et après l'enfantement,
Tu resta sans souillure aucune :
Le fils de Dieu, Vierge sainte,
Naquit de toi en vérité.

Vierge, plongée dans la douleur,
Face à la mort de ton fils bien-aimé,
Tu redevins toute joyeuse
En le voyant ressusciter.
C'est à toi la première, Mère pieuse,
Qu'il voulut se montrer.

Que chacun de nous s'efforce
Dans la vie présente
De chasser les péchés
De son âme mauvaise ;
Et toi, Vierge douce et sainte,
Aide-nous à y parvenir !

Imperayritz de la ciutat ioyosa

Imperayritz de la ciutat ioyosa
De paradís ab tot gaug eternal,
Neta de crims de virtutz habundosa,
Mayres de dieu per obra divinal,
Verges plasen ab fas angelical,
Axi com sotz a dieu molt graciosa,
Placaus estra als fizels piadosa
Preyan per lor al rey celestial.

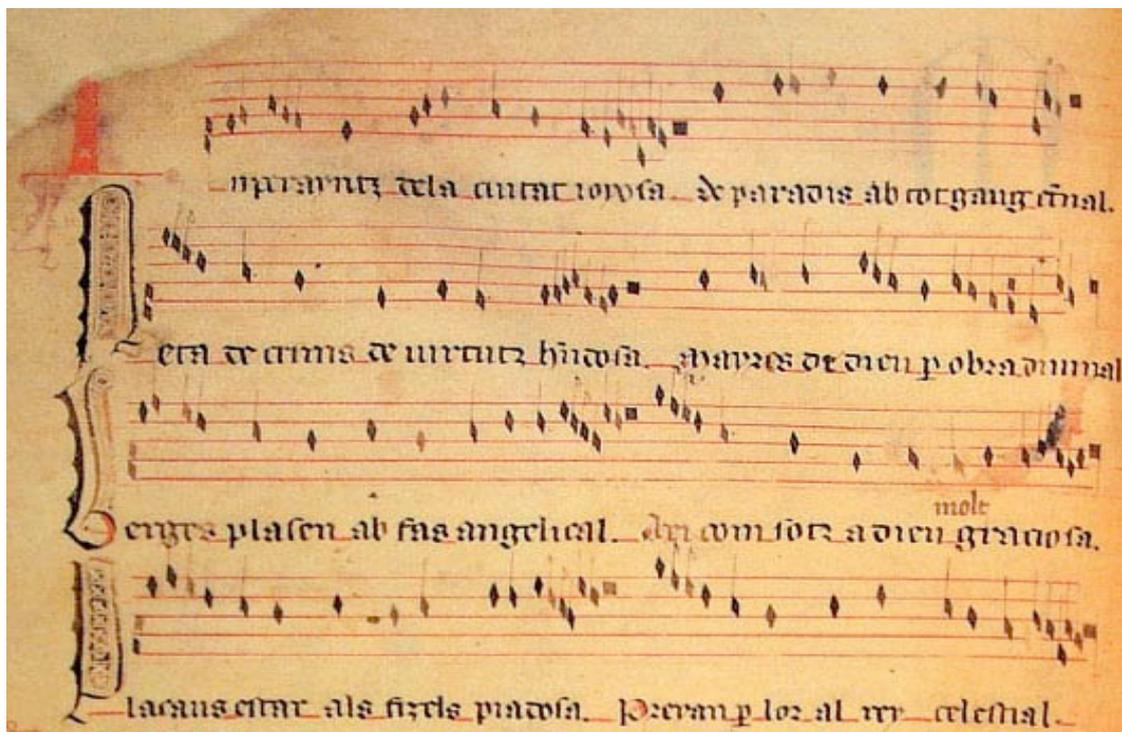
Verges ses par misericordiosa
De vos se tany quens defenatz de mal
E no siats devas nos endenyosa
Pels fallimentz que fem en general.
Mas quens cubratz ab lo manto real
De pietat pus quen etz cupiosa ;
Car totz em fayts d'avol pasta fangosa
Per quel fallir es de carn humanal.

Rosa flagran de vera benenanca,
Fons de merci iamays no defallen,
Palays d'onor on se fech l'alianca
De deu e d'om per nostra salvamen
E fo ver dieus es hom perfetamen
Ses defallir en alcuna substanca,
E segons hom mori senes dubtanca
E com ver dieus levech del monimen.

Impératrice de la cité bienheureuse
du paradis où tout est joie,
où il n'est nul crime et où abonde la vertu,
Mère de Dieu par oeuvre divine,
douce Vierge au visage angélique,
pour cela plus chère à Dieu,
prends en pitié les fidèles
et prie pour eux le roi des cieus.

Vierge à la miséricorde sans pareille,
délivre-nous du mal,
ne te détourne pas de nous
à cause de nos péchés quotidiens
mais prends-nous sous ton manteau royal,
toi, à la pitié si grande ;
nous ne sommes qu'humble argile
en notre humaine faiblesse.

Rose parfumée de bonté véritable,
fontaine de merci jamais tarie,
palais d'honneur où fut scellée l'alliance
entre Dieu et les hommes pour notre salut,
toi en qui Dieu se fit si parfaitement homme,
sans tache aucune,
qui le vit mourir homme
et Dieu ressusciter.

Ad mortem festinamus

Ad mortem festinamus
peccare desistamus.

Scribere proposui
de contemptu mundano
ut degentes seculi
non mulcentur in vano.
Iam est hora surgere
a somno mortis pravo.

Vita brevis breviter
in brevi finietur ;
mors venit velociter
que neminem veretur.
Omnia mors perimit
et nulli miseretur.

Quam felices fuerint
qui cum Christo regnabunt,
facie ad faciem
sic eum aspectabunt.
Sanctus, sanctus dominus
Sabaoth conclamabunt.

Alma virgo virginum
in celis coronata
apud tuum filium
sis nobis advocata.
Et post hoc exilium
occurrans mediata.

Nous nous hâtons vers la mort,
cessons de pécher !

J'ai voulu écrire
sur le mépris du monde
afin que les siècles qui s'écoulent
ne soient pas voués à une vaine destruction.
Voici l'heure de sortir
du sommeil infâme de la mort.

Notre brève existence
trouvera bientôt sa fin prochaine ;
la mort arrive en hâte
et ne craint personne.
La mort détruit toutes choses
et ne prend nul en pitié.

Combien ils seront heureux,
ceux qui régneront avec le Christ ;
en face à face,
voilà comment ils le verront !
Ils s'écrieront : Saint,
saint le Seigneur Sabaoth.

Vierge bienfaisante parmi les vierges,
toi qui es couronnée dans les cieus,
plaide notre cause
auprès de ton Fils,
et après cet exil
sois notre intercesseur.

Hija mia

Hija mia mi querida
Aman, aman, aman
No te eches a la mar

Ma fille, ma chérie,
Pitié, pitié, pitié
Ne te jette pas à la mer

Que la mar
Esta en fortuna
Mira que te va llevar (bis)

Car la mer
est imprévisible
Vois, elle va t'emporter.

Que me lleve
Que me traiga
Aman, aman, aman
Siete puntas de hondor

Qu'elle m'emporte,
Qu'elle m'engloutisse,
Pitié, pitié, pitié
À sept brasses de profondeur

Que m'engluta
Pexe preto
Para salvar del amor (bis)

Et que m'avale
Un poisson noir
Pour me sauver de l'amour

La Galana y La Mar

La esposica está n'el baño,
vestida de colorado,
Échate a la mar, échate a la mar y alcánça,
échate a la mar.

La mariée est dans le bain,
Habillée de rouge
Jette-toi dans la mer et rejoins l'autre rive,
jette-toi dans la mer.

Sí, a la mar yo bien m'echava,
si la suegra licencia me dara,
Échate a la mar, échate a la mar y alcánça,
échate a la mar.

Oui, dans la mer j'irais bien,
si ma belle-mère m'en donnait la permission,
Jette-toi dans la mer et rejoins l'autre rive,
jette-toi dans la mer.

Ya salió de la mar la galana,
con un vestido de silma blanca.
Échate a la mar, échate a la mar y alcánça,
échate a la mar.

La mariée est sortie de la mer
avec une robe en soie blanche
Jette-toi dans la mer et rejoins l'autre rive,
jette-toi dans la mer.

Entre la mar i el río,
vestida de amariyo.
Échate a la mar, échate a la mar y alcánça,
échate a la mar.

Entre la mer et le fleuve
vêtue de jaune,
Jette-toi dans la mer et rejoins l'autre rive,
jette-toi dans la mer.

Entre la mar i l'arena,
cresió un árvol de clavo.
Échate a la mar, échate a la mar y alcánça,
échate a la mar.

Entre la mer et le sable
Un giroflie a poussé entre nous
Jette-toi dans la mer et rejoins l'autre rive,
jette-toi dans la mer.

La Rosa Enflorece

La rosa enflorece, en el mes de mayo
Mi alma s'escurece, sufriendo de amor

Los bilbólicos cantan, suspirando el amor
Y la pasión me mata, muchigua mi dolor

Más presto ven palomba, más presto ven a mí
Más presto tú mi alma, que yo me voy morir

La rosa enflorece, en el mes de mayo
Mi alma s'escurece, sufriendo de amor

La rose fleurit au mois de mai,
Mon âme s'obscurcit, souffrant d'amour.

Les rossignols chantent, soupirant d'amour,
Et la passion me tue, ma douleur redouble.

Viens plus vite, ma colombe, Plus vite viens à moi,
Plus vite toi mon âme, car je me sens mourir.

La rose fleurit au mois de mai,
Mon âme s'obscurcit, souffrant d'amour.

Noches, noches, buenas noches

Noches, noches, buenas noches,
Noches son d' enamorar.
Ah, noches son d' enamorar !

Dando bueltas por la cama,
Como'l peixe en la mar.
Ah, como'l peixe en la mar !

Tres hermanicas ellas eran,
Todas tres en un andar.
Ah, todas tres en un andar !

Salto la primera y dico :
Gozemos la mocedad.
Ah, gozemos la mocedad !

Salto la segunda y dico :
Gozemos la novedad.
Ah, gozemos la novedad !

Salto la mas chica y dico :
Madre, como la vo dexar ?
Ah, madre, como la vo dexar !

Ir me vo yo la mi madre
Por los mundos cuantos son.
Ah, por los mundos cuantos son !

Nuits, nuits, bonnes nuits,
Nuits propices aux amoureux.
Ah, nuits propices aux amoureux!

Dans ma chambre, je me tourne et retourne,
Tel le poisson dans la mer.
Ah, tel le poisson dans la mer !

Elles étaient trois petites sœurs,
Toutes trois de même allure,
Ah, toutes trois de même allure !

Bondit la première et dit :
Profitons de notre jeunesse.
Ah, profitons de notre jeunesse !

Bondit la seconde et dit :
Profitons de nos fiançailles.
Ah, profitons de nos fiançailles !

Bondit la plus jeune et dit :
Mère, comment t'abandonnerai-je ?
Ah, mère, comment t'abandonnerai-je !

Je m'en irai, ma mère,
Par les mondes autant qu'ils sont.
Ah, par les mondes autant qu'ils sont !

Qoum tara darahim ellouz

Qoum tara darahim ellouz
Tendafiq aan kouli djiha
We nassim seqetha filhouz
We nada kebeb aaleyha
Badet telqah werqatoul djouz
Dja bachir el kheir ileyma
Erryadh yaadjebni melwane
Mahsanou fessoul khilaa
Ya nadim iya lilboustene
Neghnamou saa haniya

Viens voir les boutons d'amandiers
Répandus ça et là,
La brise les a répandu dans le verger,
La rosée les a recouverts ;
La feuille de noix fleurit,
Le printemps l'accueille.
Le jardin m'enchante multicolore,
Le printemps est agréable
Nadim vient dans le jardin,
Profitons de cet agréable instant.

Üsküdar'a gider iken

Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur,
Kâtibimin setresi uzun eteği çamur.
Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur.
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır,
Kâtibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.

Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum,
Mendilimin içine de lokum doldurdum.
Kâtibimi arar iken yanımda buldum.
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır,
Kâtibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.

Alors que j'allais à Üsküdar, il s'est mis à pleuvoir,
Mon secrétaire a un long manteau, dont le bord est boueux.
Ce secrétaire vient de s'éveiller ; il a les yeux rougis.
Le secrétaire est mon ami. Mais qui s'en soucierait ?
Et comme la chemise à col lui va bien !

En allant à Üsküdar, j'ai trouvé un mouchoir,
Dans ce mouchoir, j'ai placé des loukoums,
En cherchant mon secrétaire, je l'ai trouvé près de moi.
Le secrétaire est mon ami. Mais qui s'en soucierait ?
Et comme la chemise à col lui va bien !

Ouyoun el kalam

Eza ch-chamsé gheret fi bahr el-ghamam
We maddet 'ala d-donia moguet zalam

We mat el basar fel 'ouyoun wel basayer
We ghab et-tarik fel khoutout we d-dawayer

Ya sayer ya dayer wa bou l- mafhoumeyya
Ma fich lak dalil gher 'ouyoun el kalam

Si le soleil se noie dans une mer de brume
Et déploie sur l'univers une vague de ténèbres

Si la vue s'éteint dans la prunelle et le cœur
Si le chemin se perd dans l'inextricable dédale

Toi qui erres, qui cherches et qui comprends
Tu n'as plus d'autre guide que les yeux de la Parole

Imlaya

Imlaya ya mo di-ira ah
A fanani afanani gha raam ya siya dii

Yom la di araa frah ah
Aya badri, Aya badri ti ma-am

Molt gho so nak
Ea to gho so-nilban
Aw faha, afaha ma bi na al aghsan
Afaha ma bi na-al aghsan ya siya di-i

A fabillah ya habib
Aw sqina imoddoam ya si ya dii

A fabillah ya ta bi-ib
A ordina ikalaam
Al ordo wa rai ha ro wa assosa-an
A fa a ma bi na al azahar.

Viens boire, ma bien-aimée, dans le verger ;
L'amandier y répand en pluie ses pétales.

J'y annoncerai nos fiançailles
Dans la rosée matinale.

Ta blanche et frêle silhouette,
Danse comme le lys,
Au milieu des fleurs chatoyantes.

Mon Dieu, qu'elle est belle,
La saison des amours.

Buvons à notre santé ;
Allons, ma compagne,
Allons dans le jardin en fête
Goûter le bonheur de l'instant.

*Motifs de la Mosquée Cathédrale
de Cordoue*

Dominique METZLÉ, baryton-basse

Titulaire d'un 3ème cycle d'études de biologie, il s'oriente vers le chant et étudie auprès de Jill Feldman et de Michel Laplénie, puis il suit une formation de soliste à la Maîtrise de Versailles (Master classes avec V. Rosza, E. Erikson, M. Isepp, N. Lee) avant d'obtenir son Diplôme Supérieur de Musique Ancienne au Conservatoire Supérieur de Paris. Il participe à de nombreux concerts et productions lyriques avec W. Christie, J.C. Malgloire, M. Laplénie,... Il suit des stages d'interprétation avec James Bowman, Max Van Egmond ou Montserrat Figueras.

Il fonde l'ensemble PANDORE en 1991 et prend part aux événements "Monuments en Musique". Pédagogue de la voix, il intervient auprès de l'association Lyriope, dont il assure la direction artistique et musicale et anime régulièrement des stages d'interprétation vocale.

Il perfectionne sa connaissance du répertoire médiéval auprès de Joël Cohen (Boston Camerata), Andrea Von Ramm (Studio der Frühen Musik) et Guy Robert (ensemble Perceval) et se produit régulièrement dans les festivals de musique médiévale.

Il a notamment interprété le rôle de Tristan dans la production PERCEVAL « Tristan et Iseut » au Festival « Les Troubadours chantent l'Art Roman ».

Il participe au projet national Monuments Historiques, « Les Portes du Temps », au château de Pierrefonds (Picardie), proposant une réflexion sur la place de la voix dans l'architecture médiévale.

Il est titulaire d'une habilitation du Rectorat de Paris pour promouvoir la musique ancienne en milieu scolaire .

En 2015, il se produit à Provins (77), au cours de la XIème Nuit Européenne des Musées, en illustration musicale de l'ouvrage de Michel ZINK « Les Troubadours , une histoire poétique ». Il présente depuis, chaque année, un nouveau programme, dressant un portrait musical de grandes figures du Moyen-Âge comme **Aliénor d'Aquitaine**, **Richard Cœur-de-Lion**, **Blanche de Castille**, **Thibaut de Champagne** ou encore **Saint François d'Assise**.

En 2022, « **Nouveaux Chemins de Compostelle** », est une évocation des principales étapes jalonnant le Grand Chemin de Saint-Jacques.

En 2023, le programmes « **España** » est consacré aux trois civilisations chrétiennes, judéo-espagnoles et arabo-andalouses qui cohabitèrent en Espagne jusqu'au XVème siècle.

La saison 2024 aborde, avec « **Douce Dame Jolie** » la lente mutation de la figure de la « Dame », à la charnière du XIIIème s, illustrant ainsi le glissement progressif, poétique et musical, du Roman vers le Gothique.

TOURNÉE PANDORE ÉTÉ 2024

***Avec Dominique Metzlé
(Baryton-Basse, Harpe, Flûtes & Percussions)***

ESPAÑA

(Musiques et Chants des 3 Civilisations en Espagne au XIVe s)

Jeudi 18 Juillet à 20h30, Église de DISSAIS (85)

Jeudi 25 Juillet à 21h, Église de LA VINZELLE (12)

Lundi 29 Juillet à 18h, Hôtel Le Continental à CONDOM (32)

Mercredi 31 Juillet à 18h30, Chapelle ND du Moustier à BÉDOIN (84)

Jeudi 1er Août à 19h, Temple de MENS (38)

Mardi 6 Août à 20h, Église de SAINT-PANCRASSE (38)

Lundi 12 Août à 21h, Église d'Argentière (74)

Mardi 13 Août à 19h, Église de Saint-Gervais (74)

DOUCE DAME JOLIE

(L'émergence de la Dame au XIIIe s)

Dimanche 28 Juillet à 17h30, Chapelle ND de GARAISSON (65)

Mardi 20 Août à 17h, Cloître de la Cathédrale de LUÇON (85)

Jeudi 10 Octobre à 21h, Église St Ephrem de PARIS (Vème)